

CHANNEL CLASSICS

CCS SA 29709

LAVINIA MEIJER HARP

VISIONS

BRITTEN | PATTERSON | BYRNES | YUN | TAKEMITSU

LAVINIA MEIJER

Lavinia Meijer is recognized worldwide as one of the most successful rising stars. Born in Korea in 1983 and adopted into a Dutch family, she now lives in The Netherlands. She studied harp under the guidance of Erika Waardenburg at the conservatories of Utrecht and Amsterdam, where she received her Bachelor and Masters degrees with the highest distinction. In October 2009 Lavinia Meijer was presented the "Nederlandse Muziekprijs" at the Amsterdam Concertgebouw by the Minister of Culture. This Dutch Music Prize, a state prize, is the highest award a classical musician can obtain in The Netherlands. Since a few years she has toured as a solo-harpist across Europe and America, visiting the main concert halls as Dutch representative in the series Rising Stars. In that context she gave solo recitals in Athens, Brussels, Cologne, Vienna, Paris, Birmingham, Stockholm, Luxemburg and Amsterdam. She also played at Carnegie Hall in New York and made her debut with the Korean Symphony Orchestra at the Seoul Arts Center in January 2009. In Holland she played as a soloist with the Radio Kamer Philharmonie (Hilversum), the Residentie Orkest of The Hague and the Concertgebouw Kamerorkest, consisting of

members of the Royal Concertgebouw Orchestra.

From a young age on she has won major music prizes, such as first prizes at the Dutch Harp Competition and the International Harp Competition in Brussels, a second prize at the International Harp Competition in Vienna and third prizes both at the International Harp Competition in the USA and in Israel. Special awards have been given to her in The Netherlands and by the Borletti-Buitoni Trust in London. Besides performing the standard harp repertoire Lavinia Meijer is very keen on playing modern music. She is also interested in experiments with electronic music, theatrical performances and jazz. She has inspired several composers to write new compositions for the harp in all possible combinations, not only the violin also a saxophone quartet and even a rock band. Composers as Garrett Byrnes, Carlos Michans, Jacob ter Veldhuis (JacobTV) and Hans Zender wrote new music for her. The first cd she made for the Dutch label Channel Classics, "Divertissements", got some raving reviews. Classics Today wrote about it: "If you have room in your collection for only a single solo harp recital, then let it be this disc", giving two 10s for both artistic and sound quality.

Garrett Byrnes: "Lavinia Meijer has given many superb performances of my work *Visions in Twilight* for harp solo. I dedicated *Villanelle* (2007), a composition for violin and harp and commissioned by her, with admiration and respect to her".

Paul Patterson: "Lavinia is an amazing musician with a fantastic technique. I love working with her because she is a composers' dream! Nothing is too much trouble for her because she is a perfectionist. Her performances of my music have been exceptional; watching her in action is a joy!!"

I am sometimes asked to name my favorite stylistic period. It doesn't matter to me, as long as we're talking about good compositions and I can give them my own personal interpretation. It's true that even as a young performer I discovered that I had an affinity for modern music. I am particularly interested by the technical and interpretative possibilities. It gives the performer a sense of freedom. I also enjoy the challenge of making modern music, which is experienced by so many people as "difficult", into something not only approachable but exciting. Personal contact with the composer is a priceless advantage here. I would never have been able to perform the works which were written specially for me by Garret Byrnes, Carlos Michans, and Jacob TV (Jacob ter Veldhuis) with such conviction if the composers hadn't been around.

Music for the harp has been composed in every imaginable style over the centuries, and in the process certain structures and "rules" have come into being which were largely obeyed by every self-respecting composer. But in the last century things changed; the limits were extended. A few composers, such as Carlos Salzedo, deliberately departed from the beaten path, even though it was sometimes a struggle before they could ultimately realise their personal visions. My experience has been similar. I have more or less demanded the right to experiment with new music in order to establish my own place on the concert platform.

"Visions" presents a varied picture of recent repertoire from the last forty years. The title, which derives from the work by Garrett Byrnes, seems to me to fit this CD and its experimental atmosphere. It is a deliberate contrast with "Divertissements" (Salzedo, Caplet, and Ibert), my first CD for Channel Classics. My interpretation of "Visions in Twilight" is intended as a homage to the Turkish harpist Fatma Ceren Necipoglu, who died so tragically, at the untimely age of 36, in the Air France crash of 1 June 2009. Fatma gave the world premiere of this piece, which was written for her. Only a few days before her death, she performed it again during the fourth Rio Harp Festival.

Lavinia Meijer

BENJAMIN BRITTEN

Benjamin Britten never denied that he was dependent on the surroundings in which he composed, and the singers and instrumentalists for whom he composed. At the head of the list, of course, was his partner, tenor Peter Pears. The honor roll is impressive: from Kathleen Ferrier and Janet Baker to Dennis Brain and Osian Ellis, Msistislav Rostropovich and Galina Vishnevskaya. Britten: "As an artist, I want to serve the community. I belong at home – there – in Aldeburgh. I have tried to bring music to it in the shape of our local festival; and all the music I write comes *from* it. I believe in roots, in associations, in background, in personal relationships. I want my music to be of use to people, to please them, to enhance their lives...". Nevertheless, Britten was anything but an obsequious or lazy composer. It was not until he had clearly defined his goal and firmly established it in his mind that he could derive inspiration from the musician whom he had in mind. Although his interest in the harp dated from early in his life, and he even contemplated writing a harp concerto, things never went that far. In the beginning the harp's place in his oeuvre remained largely limited to orchestral parts.

His first important contribution dates back to 1942, when the harp was the only instrument which was added to the score of the choral work "A Ceremony of Carols" (the harp only appears as a solo instrument during the Interlude). Britten didn't return to the harp until 1969 when he composed a five-movement suite at the request of Osian Ellis. He completed his opus 83 in March 1969, and Ellis gave the premiere at the Aldeburgh Festival in June of that year. "I feel it is rather 18th century harp writing, but somehow it came out that way," the composer remarked at that time. Although the "Suite for Harp" is unjustly considered one of Britten's less remarkable compositions, he himself was a bit too modest about its quality and originality. The last movement, a hymn, consists of five variations on a "Welsh tune". This is a direct compliment to Osian Ellis, the harpist who commissioned the work. Ellis was closely involved in the creation and publication of the Suite. Beginning in 1973, after a partially unsuccessful heart operation made it impossible for Britten to accompany Peter Pears on the piano any longer, he produced several other compositions for voice and harp, including the fifth Canticle ("The death of Saint Narcissus") and folk song settings ("A Birthday Hansel")

PAUL PATTERSON

Osiar Ellis also played an important role in the career of English composer Paul Patterson. Patterson received his first commission for a harp composition from the North Wales Festival, via Ellis. "Spiders" originally consisted of three movements. Ellis gave the premiere of the work in this form in 1984. The official premiere came a year later, at the Wigmore Hall. Patterson began his musical career as a brass player ("I went into the Academy as a trombonist and came out as a composer!"). His teachers included Elisabeth Lutyens and Richard Rodney Bennett. He was Head of Composition and Contemporary Music at the Royal Academy of Music from 1987 to 1997. His versatility and the ease with which he is able to compose for a wide variety of settings have made him one of the most frequently performed composers in England. The influence of jazz on his work can also be clearly heard in his imaginative harp suites: compositions filled with humour and sometimes exciting passages which could almost have come from a film score. In the case of "Spiders", Patterson drew his inspiration from the harp's appearance, with the numerous strings forming a sort of web. The harpist's flying hands and fingers

symbolize the spider. Moreover, he first thought of the idea after a visit to Australia, a country rich in every imaginable variety of spiders. There he made a sudden acquaintance with the Red-Backed Spider, which prefers to live inside a toilet. "Spiders" presents a portrait of the four most deadly spiders: not only the red one, but also the Dancing White Lady, the Black Widow, and in conclusion, the Tarantula, whose poisonous bite supposedly causes "a hysterical impulse to dance". In 2006, Patterson produced a sequel to "Spiders" with the triptych "Bugs", which was written for the harpist and teacher Skaila Kanga. "Late Night ANT-ics!", the jazzy opening movement, is marked "Swing Tempo". The gentler second movement clearly demonstrates Patterson's understanding of the technical possibilities of the modern harp. In the third movement, "Mosquito Massacre", the harpist has to stage a theatrical scene. All of the added features, which are meant to be performed by a player annoyed by a "buzzing mosquito", are precisely notated in the score.

GARRETT BYRNES

When he completed "Visions in Twilight" on 16 April 2000, could the American

composer Garrett Byrnes have had a premonition that it would become one of the most frequently performed modern compositions for the harp? And could Lavinia Meijer have realized in 2004, when she won the third prize in the USA International Harp Competition, she had been handed a priceless advantage? Her interpretation of "Visions in Twilight" (the required piece for the third round) made such a powerful impression on the jury that she was awarded two extra prizes: in addition to the one for the best interpretation of Händel's Harp Concerto in B flat, she received another one for her outspoken vision of "Visions in Twilight". She immediately took this work to her heart and proceeded to perform it again with remarkable success wherever she could in the Netherlands. Later on, in the 2006/7 season, she took it all over Europe as a Rising Star. She even performed it at Carnegie Hall, where she gave a solo recital, sponsored by the Amsterdam Concertgebouw, in 2007. Byrnes has never been shy about expressing his admiration for her playing. Referring to her commission, for a new piece for violin and harp ("Villanelle", 2007), Byrnes mentions on his website that he dedicated this opus to her with "admiration and respect", because she has given

such "superior performances" of "Visions in Twilight".

The work is rhapsodic in character. The various movements are seamlessly connected. In the first segment (freely, with rubato), the harp, as it were, explores the moods, techniques, and harmonies on which the remainder of the composition is based. The second section is of a more decided character, including a couple of violent outbursts which are indicated with terms like "thunder effect" and "violently". It is intended to sound like a "dazzling spectacle", and it opens a new chapter in the vocabulary of today's harpist. After this we return to calmer waters, as Byrnes again considers the preceding musical material. After more than two hundred measures, "Visions in Twilight" dies away in a coda which hangs on the edge of silence (ppppp). The first performance, by Fatma Ceren Necipoglu, during the eighth World Harp Congress in Geneva (2002), was immediately received with the liveliest enthusiasm. In 2006, it provided Lavinia Meijer, after a performance in the Concertgebouw, with a review in De Volkskrant which opened with the sentence: "You never knew that a harp could shoot flaming arrows".

ISANG YUN

The harp appears regularly in the oeuvre of Korean composer Isang Yun. In 1977, he was encouraged by the Swiss husband and wife team of Heinz and Ursula Holliger to compose a Double Concerto for oboe, harp, and small orchestra. Ten years later, he completed the solo work "In Balance", once again with Ursula Holliger in mind. But the harp reappears in other, unexpected places in his work. For example, in 1974, he combined the harp with a brass ensemble plus percussion in "Harmonia". In "In Balance", Yun succeeds in producing a remarkable synthesis between East and West. Sudden silences between fluttering passagework and aggressively vibrating strings return at regular intervals.

Atmospheric moments are sometimes rudely interrupted by violent outbursts which seem to drive from the atonality of European avant-garde composers. Surprising, and typically "oriental" is the sound effect in the closing bar: a rising glissando, which acquires a remarkably mournful color through the use of the tuning key. The fact that Yun was able to study not only in Japan, but also in France and Germany, was of critical importance for the cosmopolitan character of his compositions –

even though his travels abroad also brought him much unhappiness. As a result of Japanese aggression in the Far East, he became involved in 1944 with the Korean resistance movement against the Japanese. He ended up in a political prisoners' camp and was tortured there. Over twenty years later, his position actually put his life in danger when he was abducted from Berlin by the South Korean security services. He was accused of spying for North Korea and condemned to death. The sentence was later commuted to life imprisonment. Not until after major worldwide protests was he released in 1969. Yun then settled permanently in Berlin. He died and was buried there in 1995.

TORU TAKEMITSU

The life of Toru Takemitsu was considerably less eventful than that of Isang Yun. This Japanese composer was initially self-taught, after which he briefly received advice from an older colleague, produced music for numerous films, and considered the radio his first "teacher". Three years before his death, he reaffirmed this in an interview. The daily classical broadcasts made by the Americans during the chaotic period in post-World War II Japan were of critical importance to

Takemitsu. Glued to the radio, he became acquainted with the Western musical repertoire as well as great musicians like Arturo Toscanini and Paul Whiteman. Combined with his father's old jazz records, this initially shaped his musical world. At that time he was not particularly interested in traditional Japanese music. As he himself said, "I hated everything about Japan at that time because of my experience during the war". Only some ten years later did he begin to return to his native roots. His "Requiem for Strings" attracted Stravinsky's attention in 1958; the Russian/American composer publicly proclaimed his admiration for the work. In 1967 this led to "November Steps", written for the 125th anniversary of the New York Philharmonic. The combination of traditional Japanese instruments such as the shakuhachi (a wooden flute) and the biwa (four-stringed lute) with the modern symphony attracted universal attention.

The conductor Seiji Ozawa remarked, after the premiere: "I am very proud of my friend Toru Takemitsu. He is the first Japanese composer to write for a world audience and achieve international recognition". In the mid-1950s, Takemitsu also began to experiment with electronic music. In "Stanza II" (1971), Takemitsu confronts the harp with a "magnetic tape (2 track stereo)", a kind of battle between the soloist and the pre-programmed tape, whose contents include bird calls and human voices. The composer has tried to depict the artificial sounds in the score using traditional notation so that the harpist has a fairly precise idea of which passages belong together, although some possibility of freedom in interpretation remains. "Stanza I", written two years earlier shows Takemitsu combining the harp with guitar, piano, vibraphone, and soprano. It is not clear whether both Stanzas, strophes, were intended to be programmed together. "Stanza II" was dedicated to Ursula Holliger.

Hans Heg

Er wordt me wel eens gevraagd welke stijlperiode mijn voorkeur heeft. Dat maakt me niet uit, zolang het maar om goede composities gaat en ik er mijn eigen stempel op kan drukken. Wel heb ik al op jonge leeftijd ontdekt dat ik affiniteit heb met moderne muziek. Wat me daarin zo aanspreekt zijn de technische en interpretatieve mogelijkheden. Het geeft je als executant een gevoel van vrijheid. Bovendien vind ik het een uitdaging om eigentijdse muziek, die door veel mensen als moeilijk wordt ervaren, toegankelijk en spannend te maken. Het persoonlijke contact met componisten is daarbij van onschatbare betekenis. De door Garrett Byrnes, Carlos Michans en Jacob TV (Jacob ter Veldhuis) voor mij geschreven werken had ik nooit met zoveel overtuigingskracht kunnen spelen als zij mij niet hadden bijgestaan.

Door de eeuwen heen is er harpmuziek in allerlei stijlen gecomponeerd waardoor structuren en "regels" ontstonden waar iedere zichzelf respecterende componist zich meestal aan hield. In de vorige eeuw is daar echter verandering in gekomen. De marges werden ruimer. Een paar componisten waken bewust af van vertrouwde paden, onder wie Carlos Salzedo. Al ging het meestal niet zonder slag of stoot voordat ze hun eigen visie konden realiseren. Zo is het mij ook vergaan. Ik heb als het ware het recht opgeëist te experimenteren met nieuwe muziek om op die manier mijn eigen plaats op het podium te kunnen veroveren.

"Visions" biedt een gevarieerd beeld van recent repertoire uit de laatste veertig jaar. De titel, ontleend aan de compositie van Garrett Byrnes, lijkt me een passend etiket voor deze experimenteel gefinte cd. Een bewust contrast met "Divertissements" (Salzedo, Caplet en Ibert), mijn eerste cd bij Channel Classics. Met mijn interpretatie van Visions in Twilight zou ik een hommage willen brengen aan de Turkse harpiste Fatma Ceren Necipoglu, die op 1 juni 2009 – pas 36 jaar oud – zo tragisch om het leven kwam bij de ramp met het Air France-toestel. Fatma verzorgde in 2002 de wereldpremière. Een paar dagen voor haar dood speelde zij dit voor haar geschreven werk nog tijdens het vierde Rio Harp Festival.

Lavinia Meijer

BENJAMIN BRITTEN

Benjamin Britten heeft nooit verloochend dat hij afhankelijk was van de omgeving waarin hij componeerde en van de zangers en instrumentalisten voor wie hij schreef. Voorop natuurlijk zijn partner, tenor Peter Pears. De eregalerij is imposant: van Kathleen Ferrier en Janet Baker tot Dennis Brain en Osian Ellis, Mstislav Rostropovich en Galina Vishnevskaya. Britten: "As an artist, I want to serve the community. I belong at home – there – in Aldeburgh. I have tried to bring music to it in the shape of our local festival; and all the music I write comes *from* it. I believe in roots, in associations, in background, in personal relationships. I want my music to be of use to people, to please them, to enhance their lives...". Niettemin was Britten allerm minst een behaagzieke of gemakzuchtige componist. Pas als zijn doel contouren kreeg en het zich in zijn hoofd had genesteld, was het de beoogde musicus die hem tot nieuwe vergezichten inspireerde. Hoewel hij al vroeg in de harp was geïnteresseerd en hij er zelfs even over heeft gedacht een harpconcert te schrijven kwam het daar niet van. Het aandeel van de harp in zijn oeuvre bleef in eerste instantie beperkt tot orkestpartijen. Zijn eerste belangrijke bijdrage dateert uit 1942 toen de harp als enige instrument werd

toegevoegd aan het koorwerk *A Ceremony of Carols* (alleen in de Interlude is de harp solo te horen). Pas in 1969 pakte Britten de draad weer op. Op verzoek van Osian Ellis schreef hij een vijfdelige suite. Hij voltooide zijn opus 83 in maart 1969. In juni bracht Ellis de première op het Aldeburgh Festival. "I feel it is rather 18th century harp writing, but somehow it came out that way", merkte de componist toen op. Hoewel de Suite for Harp – ten onrechte – niet tot zijn meest spraakmakende composities wordt gerekend was hij wel erg bescheiden over de kwaliteit en de vele originele aspecten. Het laatste deel, een hymne, bestaat uit vijf variaties op een "Welsh tune". Een compliment aan zijn opdrachtgever. Osian Ellis was nauw betrokken bij het ontstaan en de uitgave van het werk. Vanaf 1973, toen Britten als gevolg van een deels mislukte hartoperatie Peter Pears niet langer aan de piano kon begeleiden, schreef hij nog een aantal werken voor stem en harp. Waaronder de vijfde *Canticle* (*The Death of Saint Narcissus*) en volksliedarrangementen (*A Birthday Hansel*).

PAUL PATTERSON

Ook voor de Engelse componist Paul Patterson speelde Osian Ellis een belangrijke rol.

Patterson kreeg de opdracht voor zijn eerste werk voor harp via Ellis van het North Wales Festival. Aanvankelijk bestond Spiders uit drie delen. In die vorm gaf Ellis ook de eerste uitvoering in 1984. Een jaar later volgde de officiële première in Wigmore Hall. Patterson begon zijn muzikale carrière als blazer ("I went into the Academy as a trombonist and came out as a composer!"). Hij studeerde onder anderen bij Elisabeth Lutyens en Richard Rodney Bennett. Van 1987 tot 1997 was hij Head of Composition and Contemporary Music aan de Royal Academy of Music.

Momenteel is hij Manson Professor of Composition. Zijn veelzijdigheid en het gemak waarmee hij voor de meest uiteenlopende bezettingen schrijft maken hem tot een van de meest gespeelde componisten in Engeland. Dat ook de jazz hem heeft beïnvloed is duidelijk hoorbaar in zijn fantasierijke harpsuites. Composities vol humor en soms spannende, bijna filmische passages.

Voor Spiders liet Patterson zich inspireren door de aanblik van de harp, met al die snaren ook een soort web. De heen en weer vliegende handen en vingers van de harpist staan voor de spin. Het idee kreeg hij na een bezoek aan Australië, waar een grote variëteit aan spinnen is te vinden. Hij werd

er plotseling geconfronteerd met de Red Backed Spider, die zich bij voorkeur ophoudt in wc-potten. In Spiders worden de vier dodelijkste spinnen geportretteerd: behalve de rode ook de Dancing White Lady, de Black Widow en tot slot de Tarantula, wier giftige beet een "hysterical impulse to dance" zou veroorzaken. In 2006 kwam Patterson met een vervolg op Spiders: het drieluik Bugs (insecten), bestemd voor de harpiste en pedagoog Skaila Kanga. Boven het jazzy eerste deel – Late Night ANT-ics! – staat Swing Tempo. In het rustiger tweede deel valt op hoe goed Patterson de technische mogelijkheden van de moderne harp benut. In het derde deel – Mosquito Massacre – moet de harpist een theatrale act opvoeren. Alle extra handelingen, die de door een "rondzoemende mug" gehinderde speler dient te verrichten, staan nauwkeurig genoteerd in de partituur.

GARRETT BYRNES

Zou de Amerikaanse componist Garrett Byrnes op 16 april 2000, toen hij Visions in Twilight in Bloomington voltooidde, hebben voorvoeld dat het een van de meest gespeelde moderne harpcomposities zou worden? En zou Lavinia Meijer zich hebben gerealiseerd dat zij, toen ze in 2004 de

derde prijs won op de USA International Harp Competition, een kostbare troef in handen kreeg? Haar interpretatie van Visions in Twilight (verplicht nummer in de derde ronde) maakte zoveel indruk op de jury dat ze twee extra prijzen kreeg: behalve die voor de beste vertolking van Händels Harpconcert in Bes ook een voor haar visie op Visions in Twilight. Ze sloot dit laatste werk meteen in haar hart en speelde het daarna met opvallend succes en waar ze maar kon in Nederland en in het seizoen 2006/7 als Rising Star ook in heel Europa. Zelfs in Carnegie Hall, waar ze in december 2007 op voordracht van het Amsterdamse Concertgebouw voor het eerst een solo-recital gaf. Byrnes heeft zijn bewondering voor haar spel nooit onder stoelen of banken gestoken. Naar aanleiding van haar opdracht voor een nieuw stuk voor viool en harp (Villanelle, 2007) meldt Byrnes op zijn website dat hij dit opus met "bewondering en respect" aan haar heeft opgedragen omdat zij zulke "superieure uitvoeringen" van Visions in Twilight heeft gegeven. Het werk is rapsodisch van karakter. De verschillende delen gaan naadloos in elkaar over. In het eerste segment (freely, with rubato) verkent de harp als het ware de stemmingen, technieken en harmonieën

waar de rest van de compositie op is gebaseerd. De tweede sectie is gedecideerder van karakter inclusief een paar heftige uitbarstingen die worden aangeduid met termen als "thunder effect" en "violently". Het moet klinken als een "dazzling spectacle" en opent een nieuw hoofdstuk in het technische vocabulaire van de hedendaagse harpist. Vervolgens belanden weer in rustiger vaarwater waarin Byrnes het voorafgaande muzikale materiaal opnieuw onder de loep neemt. Visions in Twilight sterft na ruim tweehonderd maten weg in een coda die balanceert op de rand van de stilte (ppppp). De eerste uitvoering door Fatma Ceren Necipoglu, tijdens het achtste World Harp Congress in Geneve (2002), werd meteen met veel enthousiasme ontvangen. In oktober 2006 leverde het Lavinia Meijer, na een uitvoering in het Concertgebouw, een recensie op in de Volkskrant die begint met de zin: "Nooit geweten dat je met een harp vuurpijlen kunt afschieten".

ISANG YUN

In het oeuvre van de Koreaanse componist Isang Yun duikt de harp regelmatig op. Door het Zwitserse echtpaar Heinz en Ursula Holliger werd hij in 1977 aangezet tot het schrijven van een Dubbelconcert voor hobo,

harp en klein orkest. Tien jaar later voltooide hij het solostuk *In Balance*, opnieuw met Ursula Holliger voor ogen. Maar ook op andere momenten, soms op onverwachte plekken, duikt het instrument bij hem op. Zo combineerde hij de harp in 1974 met een harmonieorkest plus slagwerk in *Harmonia*. Met *In Balance* weet Yun een opmerkelijke synthese tussen Oost en West te realiseren. Plotselinge stiltes tussen flitsend passagewerk en agressief tot trillend gebrachte snaren keren regelmatig terug. Sfeervolle momenten worden soms abrupt verstoord door heftige uitbarstingen die lijken geënt op de atonale lichte van Europese avant-gardisten. Verassend en typisch “oosters” is het klank-effect in de laatste maat: een opwaarts glissando krijgt met behulp van de stem-sleutel een opmerkelijk klagelijk karakter. Het feit dat Yun zowel in Japan als in Frankrijk en Duitsland heeft kunnen studeren is in hoge mate bepalend geweest voor het kosmopolitische karakter van zijn composities. Al hebben die buitenlandse reizen hem ook veel ellende bezorgd. Als gevolg van de Japanse agressie in het Verre Oosten raakte hij in 1944 betrokken bij het Koreaanse verzet tegen de Japanners. Hij belandde hij in het kamp van de politieke gevangenen en werd gemarteld. Ruim

twintig jaar later werd zijn positie zelfs levensbedreigend toen hij door de Zuid-Koreaanse veiligheidsdienst uit Berlijn werd ontleend. Hij werd beschuldigd van spionage voor Noord-Korea en ter dood veroordeeld. Een vonnis dat naderhand werd omgezet in levenslange gevangenisstraf. Pas na heftige, wereldwijde protesten werd hij in 1969 weer vrijgelaten. Yun vestigde zich daarna definitief in Berlijn waar hij in 1995 overleed en ook werd begraven.

TORU TAKEMITSU

Het leven van Toru Takemitsu verliep aanzienlijk rustiger dan dat van Isang Yun. De Japanse componist begon als autodidact, kreeg korte tijd adviezen van een oudere collega, maakte muziek voor tientallen films en beschouwde de radio als zijn eerste “leraar”. Drie jaar voor zijn dood bevestigde hij dit nog eens in een interview. Vooral de dagelijkse klassieke uitzendingen van de Amerikanen in het chaotische Japan van kort na de Tweede Wereldoorlog waren voor Takemitsu van grote betekenis. Gekluisterd aan de radio leerde hij het Westerse repertoire kennen en grootheden als Arturo Toscanini en Paul Whiteman. In combinatie met de oude jazzplaten van zijn vader bepaalde het aanvankelijk zijn muzikale

horizon. Van traditionele Japanse muziek moest hij toen niets hebben. "I hated everything about Japan at that time because of my experience during the war", aldus Takemitsu. Pas een jaar of tien later begon hij terug te keren naar zijn roots. Zijn Requiem for Strings trok in 1958 de aandacht van Stravinsky, die er openlijk zijn waardering over uitsprak. In 1967 resulteerde dit in November Steps, geschreven in opdracht van de 125 jaar oude New York Philharmonic. De combinatie van traditionele Japanse instrumenten als de shakuhachi (een houten fluit) en de biwa (viersnarige luit) met het moderne symfonieorkest trok overal de aandacht. Dirigent Seiji Ozawa merkte na de première op: "I am very proud of my friend Toru Takemitsu. He is the first Japanese composer to write for a world audience and achieve international recognition". Halverwege de

jaren vijftig begon Takemitsu ook te experimenteren met elektronische muziek. In Stanza II uit 1971 confronteert Takemitsu de harp met een "magnetic tape (2 track stereo)", waardoor een soort gevecht ontstaat tussen de solist en de voorgeprogrammeerde band met onder andere vogelgeluiden en menselijke stemmen. De componist heeft de artificiële geluiden in de partituur in traditioneel notenschrift proberen te vangen zodat de harpist redelijk nauwkeurig weet welke passages bij elkaar horen. Al zijn er interpretatieve vrijheden mogelijk. In het twee jaar eerder geschreven Stanza I combineert Takemitsu de harp met gitaar, piano, vibrafoon en sopraan. Of beide Stanza's, "strofen", als programmatiese eenheid zijn bedoeld is niet duidelijk. Stanza II werd opgedragen aan Ursula Holliger.

Hans Heg

Zuweilen werde ich gefragt, welche Stilrichtung ich bevorzuge. Mir ist das gleich, solange es sich nur um gute Kompositionen handelt und ich meinen eigenen Stempel darauf drücken kann. Allerdings habe ich schon in jungen Jahren entdeckt, dass ich eine Affinität mit moderner Musik habe. Es sind die technischen und interpretativen Möglichkeiten, die mich darin so sehr ansprechen. Sie gibt mir als ausführender Musiker ein Gefühl der Freiheit. Überdies empfinde ich es als eine Herausforderung, zeitgenössische Musik, die von vielen als schwierig empfunden wird, zugänglich und spannend zu machen. Der persönliche Kontakt mit Komponisten ist dabei von unschätzbare Bedeutung. Die von Garrett Byrnes, Carlos Michans und Jacob TV (Jacob ter Veldhuis) für mich geschriebenen Werke hätte ich nie mit soviel Überzeugungskraft spielen können, wenn sie mir nicht zur Seite gestanden hätten.

Über die Jahrhunderte hin wurde Harfenmusik in allerlei Stilen komponiert, und dadurch entstanden Strukturen und "Regeln", an die jeder sich selbst respektierende Komponist sich im allgemeinen hielt. Im vergangenen Jahrhundert hat sich das jedoch geändert. Die Spielräume wurden breiter. Einige Komponisten wichen bewusst von vertrauten Wegen ab, darunter Carlos Salzedo. Auch wenn es meist nicht ohne Widerstand verlief, ehe sie ihre eigenen Ansichten verwirklichen konnten. So erging es auch mir. Ich musste gewissermaßen das Recht, mit neuer Musik zu experimentieren, fordern, um auf diese Weise meinen eigenen Platz auf dem Podium erobern zu können.

"Visions" bietet ein abwechslungsreiches Bild des jüngeren Repertoires aus den letzten vierzig Jahren. Der Titel, entlehnt der Komposition von Garrett Byrnes, scheint mir ein passendes Etikett für diese experimentell getönte CD zu sein. Ein bewusster Kontrast zu "Divertissements" (Salzedo, Caplet und Ibert), meine erste CD bei Channel Classics. Mit meiner Interpretation von Visions in Twilight möchte ich der türkischen Harfenistin Fatma Ceren Necipoglu, die am 1. Juni 2009 – erst 36 Jahre alt – beim Flugzeugunglück mit der Air France so tragisch ums Leben kam, eine Hommage bringen. Fatma spielte im Jahre 2002 die Uraufführung. Wenige Tage vor ihrem Tod spielte sie dieses für sie geschriebene Werk noch während des vierten Rio Harp Festivals.

BENJAMIN BRITTEN

Benjamin Britten hat nie gezeugnet, dass er abhängig war von der Umgebung, in der er komponierte, und von den Sängern und Instrumentalisten, für die er schrieb. An erster Stelle natürlich von seinem Partner, Tenor Peter Pears. Die Ehrengalerie ist imposant: von Kathleen Ferrier und Janet Baker bis zu Dennis Brain und Osian Ellis, Mstislav Rostropowitsch und Galina Wischniewskaya. Britten: "Als Künstler möchte ich der Gemeinschaft dienen. Ich bin zu Hause – dort – in Aldeburgh. Ich habe mich bemüht, Musik dahin zu bringen in der Gestalt unseres örtlichen Festivals, und alle Musik, die ich schreiben kommt *daher*. Ich glaube an Wurzeln, an Assoziationen, an einen Hintergrund, an persönliche Verbindungen. Ich möchte, dass meine Musik den Leuten nützt, ihnen gefällt, ihr Leben lebenswerter macht..." Dennoch war Britten keineswegs ein gefallsüchtiger, bequemer Komponist. Erst nachdem sein Ziel Umriss bekam und sich in seinem Kopf eingenistet hatte, war es der ins Auge gefasste Musiker, der ihn zu neuen Weitblicken inspirierte. Obwohl er sich schon früh für die Harfe interessierte und er selbst kurz daran dachte, ein Harfenkonzert zu schreiben, wurde daraus nichts. Der Anteil der Harfe an seinem Œuvre blieb in erster Instanz auf Orchesterstimmen beschränkt.

Sein erster wesentlicher Beitrag stammt aus dem Jahre 1942, als die Harfe als einziges Instrument zum Chorwerk *A Ceremony of Carols* hinzugefügt wurde (nur im Interlude ist die Harfe solo zu hören). Erst 1969 griff Britten den Faden wieder auf. Auf Bitten von Osian Ellis schrieb er eine fünfsätzige Suite. Er vollendete sein Opus 83 im März 1969. Im Juni brachte Ellis die Uraufführung auf dem Aldeburgh Festival. "Ich habe den Eindruck, dass es eher der Harfenstil des 18.

Jahrhunderts ist, aber irgendwie hat es sich so ergeben" bemerkte der Komponist damals. Obwohl die Suite für Harfe – zu Unrecht – nicht zu seinen aufsehenerregendsten Kompositionen gezählt wird, war er wohl sehr bescheiden über die Qualität und die vielen originellen Aspekte. Der letzte Satz, eine Hymne, besteht aus fünf Variationen über eine "Walisische Melodie". Ein Kompliment an seinen Auftraggeber. Osian Ellis stand in enger Beziehung zum Entstehen und der Veröffentlichung des Werks. Ab 1973, als Britten infolge einer zum Teil misslungenen Herzoperation Peter Pears nicht mehr auf dem Klavier begleiten konnte, schrieb er noch eine Anzahl Werke für Gesang und Harfe, darunter den fünften Lobgesang (*The Death of Saint Narcissus*) und Volksliedarrangements (*A Birthday Hansel*).

PAUL PATTERSON

Auch für den englischen Komponisten Paul Patterson spielte Osian Ellis eine bedeutende Rolle. Patterson bekam den Auftrag zu seinem ersten Werk für Harfe über Ellis vom North Wales Festival. Anfangs bestand Spiders aus drei Sätzen. In dieser Form brachte Ellis auch die erste Ausführung im Jahre 1984. Ein Jahr später folgte die offizielle Uraufführung in Wigmore Hall. Patterson begann seine musikalische Laufbahn als Bläser ("Ich ging als Posaunist zur Akademie und verließ sie als Komponist!"). Er studierte unter anderem bei Elisabeth Lutyens und Richard Rodney Bennett. Von 1987 bis 1997 war er Head of Composition and Contemporary Music an der Royal Academy of Music. Gegenwärtig ist er Manson Professor für Komposition. Seine Vielseitigkeit und die Leichtigkeit, mit denen er für die unterschiedlichsten Besetzungen schreibt, machen ihn zu einem der in England am häufigsten gespielten Komponisten. Dass auch der Jazz ihn beeinflusst hat, ist in seinen phantasievollen Harfensuiten deutlich zu hören. Kompositionen voller Humor und zuweilen spannende, fast filmische Passagen. Zu Spiders ließ Patterson sich durch den Anblick der Harfe inspirieren, mit allen diesen Saiten auch eine Art von Gewebe. Die hin und her fliegenden Hände und Finger des

Harfenisten geben die Spinne wieder. Der Gedanke kam ihm nach einem Besuch Australiens, in dem es eine große Vielfalt von Spinnen gibt. Da sah er sich plötzlich mit einer Redback-Spinne konfrontiert, die sich vorzugsweise in Klosettschüsseln aufhält. In Spiders werden die vier gefährlichsten tödlichen Spinnen porträtiert: außer der Redback auch die Dancing White Lady, die Schwarze Witwe und schließlich die Tarantel, deren giftiger Biss einen "hysterischen Impuls zum Tanzen" verursachen sollte. Im Jahre 2006 brachte Patterson eine Fortsetzung zu Spiders: das Triptychon Bugs (Insekten), bestimmt für die Harfenistin und Pädagogin Skaila Kanga. Über dem jazzartigen ersten Satz – Late Night ANT-ics! – steht Swing Tempo. Im ruhigeren zweiten Satz fällt auf, wie gut Patterson die technischen Möglichkeiten der modernen Harfe nutzt. Im dritten Satz – Mosquito Massacre – muss der Harfenspieler einen theatralischen Akt aufführen. Alle zusätzlichen Bewegungen, die der von einer "herumsummenden Mücke" behinderte Musiker verrichten muss, sind in der Partitur ganz genau angegeben.

GARRETT BYRNES

Ob der amerikanische Komponist Garrett Byrnes, als er am 16. April 2000 in

Bloomington Visions in Twilight vollendete, wohl geahnt hat, dass dies eine der am häufigsten gespielten modernen Harfenkompositionen werden sollte? Und ob Lavinia Meijer sich dessen bewusst war, dass sie, als sie 2004 beim USA International Harp Competition den dritten Preis gewann, einen kostbaren Trumpf in Händen hielt? Ihre Interpretation von Visions in Twilight (Pflichtnummer in der dritten Runde) beeindruckte die Jury so sehr, dass sie zwei zusätzliche Preise erhielt: Neben dem für die beste Wiedergabe von Händels Harfenkonzert in B auch eine für ihre Auffassung von Visions in Twilight. Sie schloss dieses letztgenannte Werk auch gleich ins Herz und spielte es danach mit außergewöhnlichem Erfolg in den Niederlanden wo immer sie konnte und in der Saison 2006/7 als Rising Star auch in ganz Europa. Selbst in der Carnegie Hall, wo sie im Dezember 2007 auf Empfehlung des Amsterdamer Concertgebouws erstmals ein Solokonzert gab. Byrnes hat seine Bewunderung für ihr Spiel nie verheimlicht. Aufgrund ihres Auftrags zu einem neuen Stück für Violine und Harfe (Villanelle, 2007) schreibt Byrnes auf seiner Website, dass er ihr dieses Opus mit "Bewunderung und Respekt" gewidmet hat, weil sie solche "überragende Aufführungen"

von Visions in Twilight gegeben hat. Das Werk hat einen rhapsodischen Charakter. Die einzelnen Sätze gehen nahtlos ineinander über. Im ersten Abschnitt (freely, with rubato) untersucht die Harfe gewissermaßen die Stimmungen, Techniken und Harmonien, auf denen der Rest der Komposition basiert. Der zweite Abschnitt hat einen bestimmteren Charakter, und auch ein paar heftige Ausbrüche, die mit Begriffen wie "thunder effect" und "violently" angedeutet werden. Es muss klingen wie ein "verwirrendes Schaustück" und eröffnet ein neues Kapitel im technischen Vokabular des Harfenisten unserer Zeit. Anschließend landen wir wieder in einem ruhigeren Fahrwasser, in dem Byrnes das vorangegangene musikalische Material erneut unter die Lupe nimmt. Visions in Twilight verebbt nach gut zweihundert Takten in einer Coda, die am Rande der Stille (ppppp) balanciert. Die erste Aufführung, die Fatma Ceren Necipoglu während des achten World Harp Congress in Genf (2002) spielte, wurde sofort mit großer Begeisterung aufgenommen. Im Oktober 2006 brachte es Lavinia Meijer nach einer Aufführung im Concertgebouw eine Rezension in der Volkskrant ein, die mit folgenden Worten beginnt: "Nie geahnt, dass man mit einer Harfe Leuchtraketen abschießen kann".

ISANG YUN

Im Œuvre des koreanischen Komponisten Isang Yun taucht die Harfe regelmäßig auf. Das Schweizer Ehepaar Heinz und Ursula Holliger veranlasste ihn 1977, ein Doppelkonzert für Oboe, Harfe und kleines Orchester zu schreiben. Zehn Jahre später vollendete er das Solostück *In Balance*, bei dem er wiederum Ursula Holliger vor Augen hatte. Aber auch in anderen Momenten, zuweilen an unerwarteter Stelle, taucht das Instrument bei ihm auf. So kombinierte er die Harfe 1974 mit einem Blasorchester und Schlagzeug in *Harmonia*. Mit *In Balance* versteht Yun es, eine bemerkenswerte Synthese zwischen Ost und West zu realisieren. Plötzliche Stillen zwischen blitzendem Passagenwerk und aggressiv zum Vibrieren gebrachte Saiten kehren regelmäßig zurück. Stimmungsvolle Momente werden zuweilen abrupt unterbrochen durch heftige Ausbrüche, die sich auf die Atonalitäten der europäischen Avantgardisten zu stützen scheinen. Überraschend und typisch "asiatisch" ist der Klangeffekt im letzten Takt: ein aufwärts gehendes Glissando bekommt mit Hilfe der Stimmgabel einen bemerkenswert kläglichem Charakter.

Der Umstand, dass Yun sowohl in Japan als

auch in Frankreich und Deutschland studieren konnte, war für den kosmopolitischen Charakter seiner Kompositionen außerordentlich bestimmend. Auch wenn seine Auslandsreisen ihm viel Kummer verschafft haben. Infolge der japanischen Aggression im Fernen Osten nahm er 1944 am koreanischen Widerstand gegen die Japaner teil. Er landete im Lager für politische Gefangene und wurde gefoltert. Gut zwanzig Jahre später wurde seine Situation selbst lebensgefährlich, als er vom südkoreanischen Sicherheitsdienst aus Berlin entführt wurde. Er wurde der Spionage für Nordkorea beschuldigt und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde später in eine lebenslängliche Gefängnisstrafe umgewandelt. Erst nach heftigen, weltweiten Protesten wurde er 1969 wieder frei gelassen. Yun zog danach endgültig nach Berlin, wo er 1995 starb und auch begraben wurde.

TORU TAKEMITSU

Toru Takemitsus Leben verlief wesentlich ruhiger als das von Isang Yun. Der japanische Komponist begann als Autodidakt, wurde eine Weile von einem älteren Kollegen beraten, machte Musik für dutzende Filme und betrachtete das Radio als seinen ersten "Lehrer". Drei Jahre vor seinem Tod

bestätigte er dies noch einmal in einem Interview. Vor allem die täglichen klassischen Programme der Amerikaner im chaotischen Japan von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren für Takemitsu von großer Bedeutung. Am Radio gebannt lernte er das westliche Repertoire und Größen wie Arturo Toscanini und Paul Whiteman kennen. Zusammen mit den alten Jazzplatten seines Vaters bestimmte das zu Beginn seinen musikalischen Horizont. Die traditionelle japanische Musik war ihm damals zuwider. "Ich verabscheute damals alles was mit Japan zu tun hatte, und zwar wegen meiner Erfahrungen während des Krieges", sagte Takemitsu. Erst etwa zehn Jahre später begann die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Sein Requiem für Streicher erregte 1958 Strawinskys Aufmerksamkeit, der ihm öffentlich seine Anerkennung bezeugte. Im Jahre 1967 führte dies zu November Steps, geschrieben im Auftrag der 125 Jahre alten New York Philharmonic. Die Kombination von traditionellen japanischen Instrumenten, wie der Shakuhachi (eine Holzflöte) und der Biwa (viersaitige Laute), mit dem modernen Symphonieorchester erregte überall Aufmerksamkeit.

Dirigent Seiji Ozawa sagte nach der Uraufführung: "Ich bin sehr stolz auf meinen Freund Toru Takemitsu. Er ist der erste japanische Komponist, der für ein weltweites Publikum schreibt und international anerkannt wird". Mitte der fünfziger Jahre begann Takemitsu auch mit elektronischer Musik zu experimentieren. In Stanza II aus dem Jahre 1971 konfrontiert Takemitsu die Harfe mit einem "Magnetband (2-Spur Stereo)", wodurch eine Art von Kampf entsteht zwischen dem Solisten und dem vorprogrammierten Band mit unter anderem Vogelgezwitscher und menschlichen Stimmen. Der Komponist hat versucht, die künstlichen Klänge in der Partitur in traditioneller Notenschrift anzugeben, so dass der Harfenspieler einigermaßen genau weiß, welche Passagen zueinander gehören, auch wenn in der Interpretation Freiheiten möglich sind. Im zwei Jahre zuvor geschriebenen Stanza I kombiniert Takemitsu die Harfe mit Gitarre, Klavier, Vibraphon und Sopran. Ob beide Stanzas, "Strophen", als programmatische Einheit zu verstehen sind, ist nicht deutlich. Stanza II wurde Ursula Holliger gewidmet.

Hans Heg

On me demande parfois si j'ai une préférence pour une période stylistique. Cela m'est indifférent, tant qu'il s'agit de compositions de qualité et que je peux y intégrer ma signature. Il est vrai cependant que j'ai découvert assez jeune que j'avais une certaine affinité avec la musique moderne. Ce qui me plaît en particulier dans ce type de musique, ce sont les possibilités offertes tant sur le plan technique que sur celui de l'interprétation. Cela donne à l'exécutant une impression de liberté. C'est pour moi en outre un défi de jouer de la musique contemporaine ressentie comme difficile par de nombreuses personnes, et de la rendre accessible et excitante. Le contact personnel avec le compositeur est dans ce cadre d'une importance inestimable. Je n'aurais jamais pu jouer avec autant de force de conviction les œuvres que Garrett Byrnes, Carlos Michans et Jacob TV (Jacob ter Veldhuis) ont écrites pour moi, s'ils ne m'avaient pas assistée.

Au cours des siècles, de la musique pour harpe a été composée dans toutes sortes de styles permettant la naissance de structures et de "règles" qui ont été observées la plupart du temps par les compositeurs. Au siècle dernier, cela a cependant changé. Les marges sont devenues plus larges. Quelques compositeurs se sont écartés consciemment des chemins familiers, notamment Carlos Salzedo, même si cela n'a pas été pour eux sans difficulté jusqu'au moment où ils ont pu donner forme à leur vision de choses. C'est également ce qui s'est passé pour moi. J'ai en quelque sorte exigé d'avoir le droit de faire des expériences avec de la musique nouvelle afin de créer de cette manière ma propre place sur scène.

"Visions" offre une image variée du répertoire récent de ces quarante dernières années. Ce titre, emprunté à une œuvre de Garrett Byrnes, me semble être une étiquette adaptée à ce disque compact relativement expérimental. Il est consciemment en contraste avec "Divertissements" (Salzedo, Caplet et Ibert), mon premier disque compact enregistré pour Channel Classics. Par mon interprétation de Visions in Twilight, j'aimerais rendre un hommage à la harpiste turque Fatma Ceren Necipoglu qui le 1er juin 2009 – à l'âge de 36 ans – est décédée de façon tragique dans un accident d'avion. En 2002, Fatma a assuré la création de Visions in Twilight. Quelques jours avant son décès, elle a joué cette œuvre composée pour elle lors du Quatrième Festival de Harpe de Rio.

Lavinia Meijer

BENJAMIN BRITTEN

Benjamin Britten n'a jamais nié qu'il provenait initialement de l'environnement où il composait et appartenait au groupe des chanteurs et instrumentistes pour lesquels il écrivait. Au premier plan se situe naturellement son partenaire, le ténor Peter Pears. La galerie d'honneur est imposante: de Kathleen Ferrier et Janet Baker à Dennis Brain, Osian Ellis, Mstislav Rostropovich et Galina Vishnevskaya. Britten s'est exprimé de la façon suivante à ce propos: "Comme artiste, je désire servir la communauté. Je suis chez moi – là bas – à Aldeburgh. J'ai essayé de lui apporter de la musique sous la forme de notre festival local; et toute la musique que j'ai écrite provient de cela. Je crois aux racines, aux associations, au contexte, aux relations personnelles. Je veux que ma musique soit au service des gens, qu'elle leur plaise, qu'elle mette en valeur leur vie..." Britten n'a néanmoins pas du tout été un compositeur paresseux ou racoleur. Une fois que les contours de son objectif s'étaient précisés et avaient fait leur chemin en lui, c'était l'interprète qui lui ouvrait de nouvelles perspectives. S'il s'est intéressé assez tôt à la harpe et a même pensé, à une certaine époque, à composer un concerto pour harpe, il n'a pas donné suite à ces projets.

La place de la harpe dans son œuvre s'est dans un premier temps limitée à des parties d'orchestre.

Sa première contribution importante au répertoire date de 1942 lorsque la harpe a été rajoutée à une composition pour chœur intitulée *A Ceremony of Carols* (une harpe solo est utilisée dans l'Interlude). Il a fallu attendre l'année 1969 pour que Britten s'intéresse de nouveau à cet instrument. À la demande d'Osian Ellis, il a composé une suite en cinq mouvements, op. 83, qu'il a achevée en mars 1969. En juin, Ellis a assuré la création de cette suite lors du Festival d'Aldeburgh. Britten a alors fait la remarque suivante: "Je sens que l'idiome utilisé rappelle un peu l'écriture pour harpe du 18ème siècle, mais cela m'est venu ainsi". Si la Suite pour harpe n'est pas considérée – à tort – comme faisant partie de ses compositions les plus retentissantes, il est toujours resté très modeste quant à sa qualité et ses nombreux aspects originaux. Le dernier mouvement, un hymne, comprend cinq variations sur un "air gallois", hommage à Osian Ellis. Ce dernier a en effet été étroitement impliqué dans la genèse et l'impression de l'oeuvre. À partir de 1973, Britten n'a plus pu accompagner Peter Pears suite à une opération du cœur

partiellement ratée. Il a alors composé un certain nombre d'œuvres pour voix et harpe, notamment son cinquième Canticle (The Death of Saint Narcissus) et des arrangements de chansons populaires (A Birthday Hansel).

PAUL PATTERSON

Osian Ellis a également joué un rôle important pour le compositeur anglais Paul Patterson. C'est en effet par son intermédiaire que Patterson a reçu sa première commande d'œuvre pour harpe pour le North Wales Festival. Spiders comprenait initialement trois mouvements. C'est sous cette forme que l'œuvre a été jouée pour la première fois en public par Ellis en 1984. La création officielle de Spiders a eu lieu un an plus tard au Wigmore Hall. Patterson a commencé sa carrière musicale comme instrumentiste à vent ("Je suis entré à l'Academy comme tromboniste et j'en suis ressorti compositeur!"). Il a notamment fait ses études auprès de Elisabeth Lutyens et de Richard Rodney Bennett. De 1987 à 1997, il a été responsable du département de Composition et de Musique Contemporaine à la Royal Academy of Music. Il est actuellement Professeur de composition (Manson Professor). Grâce à la variété de son style et la facilité avec

laquelle il compose pour les effectifs les plus divers, il est devenu l'un des compositeurs les plus joués en Angleterre. Ses suites pour harpe, très fantaisistes, font clairement entendre qu'il a été également influencé par le jazz. Ce sont des compositions pleines d'humour, qui comprennent des passages excitants faisant presque penser à de la musique de film.

Pour Spiders, Patterson s'est inspiré de l'apparence de la harpe qui avec ses cordes constitue une sorte de toile; les mouvements de va et vient des mains et des doigts du harpiste incarnant alors l'araignée. Il a eu cette idée après un séjour en Australie, pays où l'on peut trouver une grande variété d'araignées. Il s'était alors tout à coup trouvé nez à nez avec une Red Back Spider, araignée qui se loge de préférence dans les toilettes. Dans Spiders, le compositeur a fait le portrait de quatre araignées au venin mortel: la Red Back Spider déjà mentionnée plus haut, la Dancing White Lady, la Veuve Noire et enfin la Tarantule, dont la morsure vénéneuse provoquerait un "désir hystérique de danser". En 2006, Patterson a donné une suite à Spiders, une pièce en trois volets intitulée Bugs (insectes) destinée au harpiste et pédagogue Skaila Kanga. Le début du dernier mouvement jazzy – Late Night ANT-

ics! – comprend l'indication "Swing Tempo". Dans le deuxième mouvement plus calme, on voit très bien comment Patterson utilise de façon optimale les possibilités techniques de la harpe moderne. Dans le troisième mouvement – Mosquito Massacre –, le harpiste doit interpréter une petite scène théâtrale. Toutes les actions, qui doivent être menées par un instrumentiste gêné par un "moustique bourdonnant qui lui tourne autour", sont notées avec précision dans la partition.

GARRETT BYRNES

Lorsque le 16 avril 2000, le compositeur américain Garrett Byrnes a achevé *Visions in Twilight* à Bloomington, a-t-il pressenti que cette œuvre deviendrait l'une des compositions modernes pour harpe les plus jouées? Et en 2004, lorsque Lavinia Meijer a obtenu le troisième prix lors de l'USA International Harp Competition, a-t-elle eu conscience qu'elle recevait un atout précieux? Son interprétation de *Visions in Twilight* (morceau imposé au troisième tour) a impressionné le jury à tel point que deux autres prix lui ont été décernés: celui de la meilleure interprétation du concerto pour harpe en Si bémol de Haendel, mais aussi un prix pour sa prestation dans *Visions in Twilight*. Elle a immédiatement adopté cette œuvre. Elle l'a

jouée avec un succès remarquable partout où elle a pu aux Pays-Bas, puis pendant la saison 2006/2007 lors de laquelle elle s'est produite dans toute l'Europe comme Rising Star. Elle l'a même jouée à Carnegie Hall où elle a donné son premier récital solo en décembre 2007 sur la proposition du Concertgebouw d'Amsterdam. Byrnes n'a jamais caché son admiration pour son jeu. Suite à sa commande d'une nouvelle œuvre pour violon et harpe (Villanelle, 2007), Byrnes a mentionné sur son site qu'il lui a dédié cet opus avec "admiration et respect" suite à ses "interprétations absolument supérieures" de *Visions in Twilight*. L'œuvre est de caractère rhapsodique. Les différents mouvements s'enchaînent sans interruption. Dans la première section (librement, avec rubato), la harpe explore en quelque sorte les accords, les techniques et les harmonies sur lesquels le reste de l'œuvre est basé. La deuxième section est de caractère plus décidé et comprend quelques explosions violentes au-dessus desquelles sont notées les indications "effet de tonnerre" et "violemment". Tout cela doit sonner comme un "spectacle éblouissant" et ouvre un nouveau chapitre dans le vocabulaire technique du harpiste contemporain. Dans les sections suivantes où le caractère

redevient plus serein, Byrnes réexamine le matériau musical utilisé précédemment. Visions in Twilight s'éteint après plus de deux cents mesures dans une coda qui se situe presque à la limite du silence (ppppp). La première exécution publique de l'œuvre donnée par Fatma Ceren Necipoglu lors du huitième World Harp Congress de Genève (2002) a été accueillie avec grand enthousiasme par le public. En octobre 2006, Lavinia Meijer, après une exécution de cette œuvre au Concertgebouw, a commencé un article pour le Volkskrant par cette phrase: "Il ne faut jamais oublier qu'avec une harpe il est possible de lancer des fusées".

ISANG YUNG

La harpe fait régulièrement son apparition dans l'œuvre du compositeur coréen Isang Yun. À la demande du couple suisse Heinz et Ursula Holliger, il a composé en 1977 un double concerto pour hautbois, harpe et petit orchestre. Dix ans plus tard, il a achevé une œuvre pour harpe seule, de nouveau en pensant à Ursula Holliger. Mais également à d'autres moments, à des endroits inattendus, l'instrument émerge dans son œuvre. En 1974, dans Harmonia, il a ainsi associé la harpe à un ensemble d'instruments à vent et

à des percussions. Dans Balance, Yun parvient à réaliser une synthèse remarquable entre l'Orient et l'Occident. Des silences soudains entre des traits étourdissants et des sons provoqués par des cordes mises en vibration de façon agressive apparaissent régulièrement. Des moments d'ambiance très agréable sont parfois brusquement perturbés par de violentes explosions qui semblent greffées sur l'atonalité de l'Europe avant-gardiste. On peut noter un effet sonore surprenant et typiquement "oriental" dans la dernière mesure: le harpiste donne un caractère particulièrement plaintif à un glissando ascendant en s'aidant de la clé d'accord.

Yun a pu faire ses études au Japon, en France et en Allemagne, et cela a particulièrement influencé le caractère cosmopolite de ses compositions, même si ses voyages à l'étranger ont été pour lui à l'origine de nombreux malheurs. Suite à l'agression japonaise en Extrême-Orient, il s'est impliqué en 1944 dans la résistance coréenne contre les Japonais. Fait prisonnier, il a été interné dans un camp de prisonniers politiques et a été torturé. Plus de vingt ans plus tard, alors qu'il était à Berlin, sa situation est devenue même très inquiétante lorsque qu'il a été enlevé par le service de sécurité sud-

coréen. Accusé d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord, il a été condamné à mort, jugement aménagé après-coup en peine de prison à vie. Ce n'est qu'après de fortes protestations dans le monde entier qu'il a été libéré en 1969. Yun s'est installé ensuite définitivement à Berlin où il est resté jusqu'à son décès en 1995 et a été enterré.

TORU TAKEMITSU

La vie de Toru Takemitsu s'est déroulée de façon considérablement plus calme que celle d'Isang Yun. Ce compositeur japonais a commencé sa carrière comme autodidacte, a reçu des conseils durant une brève période d'un collègue plus âgé, a composé de la musique pour des dizaines de films et considérait la radio comme son premier "professeur". Trois ans avant son décès, il l'a affirmé une fois encore lors d'une interview. Dans le Japon chaotique du début de l'après guerre, les émissions quotidiennes de musique classique des Américains ont été très importantes pour Takemitsu. Accroché à sa radio, il a ainsi appris à connaître le répertoire occidental et des personnalités éminentes telles qu'Arturo Toscanini et Paul Whiteman. C'est cela qui, aux côtés des anciens disques de jazz de son père, a

déterminé initialement son horizon musical. Il n'était alors absolument pas intéressé par la musique traditionnelle japonaise. Il a mentionné un jour à ce propos: "Je haïssais à cette époque tout ce qui provenait du Japon suite aux expériences négatives que j'avais faites durant la guerre." Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'il a commencé à se tourner vers ses racines. En 1958, son Requiem pour cordes a attiré l'attention de Stravinsky qui a alors exprimé en public son respect pour cette œuvre. En 1967, cela a incité l'Orchestre Philharmonique de New York à lui commander une composition à l'occasion de son 125ème anniversaire : November Steps. L'association d'instruments japonais traditionnels tels que le shakuhachi (flûte en bois) et le biwa (luth à quatre cordes) et de l'orchestre symphonique a alors attiré l'attention du monde entier.

Le chef d'orchestre Seiji Ozawa s'est exprimé ainsi après la création de l'œuvre: "Je suis extrêmement fier de mon ami Toru Takemitsu. C'est la première fois qu'un compositeur japonais compose pour un public mondial et parvient à acquérir une reconnaissance internationale." Vers la moitié des années cinquante, Takemitsu a commencé à faire des expériences dans le domaine de la

musique électronique. Dans Stanza II de 1971, il confronte la harpe à une “bande magnétique (2 track stéréo)”, ce qui provoque une sorte de lutte entre le soliste et la bande programmée faisant entendre entre autres des chants d’oiseaux et des voix humaines. Le compositeur a essayé de noter sur la partition les sons électroniques en notes traditionnelles pour que le harpiste puisse savoir avec une relative précision quels passages vont les uns avec les autres, même s’il conserve une certaine liberté dans son interprétation. Dans Stanza I, composée deux ans auparavant, Takemitsu associe la harpe à la guitare, au piano, au vibraphone et à une soprano. Nul ne sait véritablement si Takemitsu avait considéré les deux Stanza ou “strophes” comme une unité dans ce qui constituerait un programme. Stanza II a été dédiée à Ursula Holliger.

Hans Heg

Traduction: Clémence Comte

CCS SA 28908

DIVERTISSEMENTS

LAVINIA MEIJER - HARP

C. Salzedo (1885-1961)

Trois Morceaux

A. Caplet (1878-1925)

Divertissements (1924)

J. Ibert (1890-1962)

Six Pièces (1916/17)

GRAMOPHONE – “A bewitching recital from first note to last”

CLASSIC TODAY – “Magnificent performances of real harp music, not the usual transcriptions”

HAUTE DÉFINITION – “An essential and world-class recording”

HET PAROOL (Amsterdam) – “Wat een ambassadrice voor de harp!”

TROUW (Amsterdam) – “Meijers gevoel voor timing, ritme, kleur en dynamiek is een genot om naar te luisteren”.

Please send to Veuillez retourner:

CHANNEL CLASSICS RECORDS

Waalwijk 76, 4171 CG
 Herwijnen, the Netherlands
 Phone: (+31.418) 58 18 00
 Fax: (+31.418) 58 17 82

Where did you hear about Channel Classics? Comment avez-vous appris l'existence de Channel Classics?

Review Critiques

Store Magasin

Radio Radio

Advertisement Publicité

Recommended Recommandé

Other Autre

Why did you buy this recording? Pourquoi avez-vous acheté cet enregistrement?

Artist performance L'interprétation

Reviews Critique

Sound quality La qualité de l'enregistrement

Price Prix

Packaging Présentation

What music magazines do you read? Quels magazines musicaux lisez-vous?

Which CD did you buy? Quel CD avez-vous acheté?

Where did you buy this CD? Où avez-vous acheté ce CD?

I would like to receive the CHANNEL CLASSICS CATALOGUE/SAMPLER

Name Nom

Address Adresse

City/State/Zipcode Code postal et ville

Country Pays

Please keep me informed of new releases via my e-mail:

Production

Channel Classics Records

Producer, recording engineer, editing

C. Jared Sacks

Addition editing

Rob Faber

Cover design

Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam

Photography

Marco Borggreve

Liner notes

Hans Heg

Recording dates and locations

August 2009, Doopsgezinde Kerk, Deventer

Instrument

Lyon & Healy style 23, 1998, Chicago

At the disposal of the 'Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds'

Special thanks to Hans Heg

Technical information

Microphones

Bruel & Kjaer 4006, Schoeps

Digital converter

DSD Super Audio /Grimm Audio

Pyramix Editing / Merging Technologies

Speakers

Audiolab, Holland

Amplifiers

Van Medevoort, Holland

Cables

Van den Hul*

Mixing board

Rens Heijnis, custom design

Mastering Room

Speakers

B+W 803d series

Amplifier

Classe 5200

Cable*

Van den Hul

*exclusive use of Van den Hul cables
The INTEGRATION and The SECOND®

B. BRITTEN (1913-1976)**Suite, Op. 83** (1969)

1	Overture	3.04
2	Toccata	1.29
3	Nocturne	3.04
4	Fugue	1.14
5	Hymn, St. Denio	5.47

P. PATTERSON (1947)**Spiders, Op. 48** (1985)

6	The Dancing White lady	3.17
7	The Red-backed Spider	1.31
8	The Black Widow	3.24
9	Tarantula	2.26

P. PATTERSON (1947)**Bugs, Op. 93** (2006)

10	Late Night ANT-ics!	3.01
11	The Lost Locust	4.03
12	Mosquito Massacre	5.12

G. BYRNES (1971)

13	Visions in Twilight (2000)	7.09
----	-----------------------------------	------

I. YUN (1917-1995)

14	In Balance (1987)	11.24
----	--------------------------	-------

T. TAKEMITSU (1930-1996)

15	Stanza II for harp and tape (1971)	6.14
----	---	------

Total time 63.08

LAVINIA MEIJER HARP**VISIONS****BRITTEN | PATTERSON | BYRNES | YUN | TAKEMITSU**